

赏指掌春秋 观木偶艺术

于虹
张珂霖

左边四个一组的木偶是以《西游记》为主题的掌中木偶，木偶孙悟空和木偶猪八戒面部均以兽形出现，其中木偶猪八戒有野猪的獠牙，沙悟净也一改影视剧中“慈眉善目”的表情，双眼瞪大，面目狰狞。这样的形象更符合原著中所描述的。

牵丝而动的提线木偶、翻腾指尖的掌中木偶、举杆起舞的杖头木偶……8月7日，由宝鸡青铜器博物院与福建泉州闽台缘博物馆联合主办的《指掌春秋——闽台木偶艺术展》，在宝鸡青铜器博物院展出。

中国的木偶艺术，历史悠久、源远流长，千百年来，一直为人们喜闻乐见，在泉州、漳州等闽南地区盛行不衰。中国泉州的木偶艺术，取材广泛，内容丰富，文人学士也惊叹它的表现能力：“顷刻驱驰千里外，古今事业一宵中”——

木偶的前世今生

说起木偶戏起源，《列子·汤问篇》有载，西周时期的某一日，周穆王西巡回返途中，有人引荐一位能工巧匠名叫偃师。偃师用他所制造的木偶人，为周穆王表演了一段精彩的歌舞故事。周穆王惊奇地看去，只见那歌舞艺人疾走缓行，俯仰自如，完全像个真人。快要演完的时候，歌舞艺人眨着眼睛去挑逗穆王身边的妃嫔。穆王大怒，要立刻杀死偃师。偃师吓得半死，立刻把歌舞艺人拆散，展示给穆王看，原来整个儿都是用皮革、木头、树脂、漆和白垩、黑炭、丹砂之类的颜料凑合而成的。周穆王这才平息怒火饶了偃师。

木偶戏包括五种木偶：提线木偶、杖头木偶、掌中木偶、铁枝木偶、幔帐木偶。各具特征的人偶配合，各具特色的操作手法，各具韵味的唱演手法，呈现出琳琅满目的木偶戏的意蕴。闽台缘博物馆展览开放部主任陈秀强介绍说，在我国众多木偶戏中，泉州木偶戏不间断传承时间最长，文化积淀和艺术积累也最为丰厚。它源于先秦，兴于唐代，盛于宋代，最终随唐宋时期移民，偶戏入闽，与南戏相融合，在福建省发展壮大。

泉州木偶戏，泉州方言俗称“嘉礼戏”“布袋戏”，始于唐代，有提线、掌中两大表演形式。

本次展览由《偶之源——源远流长的中国木偶戏》《偶之蕴——一脉相承的闽台木偶艺术》《偶之艺——独树一帜的木偶造型艺术》《偶之趣——高超绝伦的木偶表演艺术》《偶之衍——闽台木偶艺术的当代传承》组成，按照木偶起源、构成元素、文化内涵、活态表演、当代传承递进，充分展示闽台木偶艺术的历史文化和当前面貌。通过展出提线木偶、掌中木偶、戏服、戏棚、盔帽等218件(套)具有闽台地区特色的木偶展品，对闽台木偶戏的源流与发展、艺术与特色、传承与创新等进行全方位展示。

造型精美的指尖艺术

由六小龄童、马德华等主演的《西游记》在很多观众心中留下了深刻印象，也使得不少民间艺术品的设计只是在这些经典造型的基础上略加修改。但在这次展览中，有一组以《西游记》为主题的掌中木偶，木偶孙悟空和木偶猪八戒面部均以兽形出现，其中木偶猪八戒有野猪的獠牙，沙悟净也一改影视剧中“慈眉善目”的表情，双眼瞪大，面目狰狞。这样的形象更符合原著中所描述的。他们双手握拳，拳眼中通，以作提拿兵器之用，手形为“武士”。与这三位不同的是唐僧手掌展开，大拇指与掌心形成圆形，这也被称之为“文手”。

一尊活灵活现的三国刘备木偶，身上的衣服绣龙蟒以金线丝线结合，龙身以棉纸内裹，采用“金苍绣”法，显现出九龙神韵……福建闽台缘博物馆陈列设计卓阳萍介绍说，布袋木偶的衣服看似缩小版的京剧戏服，其绣法样式都更具有闽南地方特色，其中泉州的“金苍绣”的运用更是画龙点睛。泉州别称刺桐城，泉州绣品古称刺桐绣。金苍绣是刺桐绣的一种特长技艺，由于绣线包金箔其状如葱，民间叫金葱绣，雅化为金苍绣。“金作蛟龙盘绣”，金苍绣最关键的一步就是用棉花堆缝图形，在棉花上缠绕金线，用金葱线绣出图案，或菠萝凸，或龙鳞迭甲，极富立体感。这也使得武将身形看起来更加魁梧，人物更加生动。

卓阳萍说，这些刺绣与唐时“蹙金绣”工艺相同，即在罗缎底子上，用金线绣出各种美妙纹样。他们在法门寺博物馆看到了一些出土的丝织品，与上面的绣法有异曲同工之妙。

巧木造化意万千

在这次展览中，还有很多“偶头”的展示。卓阳萍说，木偶表演的核心部分是木偶头，木偶头像的行当大体分为：“生、旦、北、净”，类似于京剧中的“生、旦、净、丑”，“净”和“北”都代指以色彩丰富的脸谱勾勒，性格鲜明的人物角色。但木偶戏中的“净”不同于“丑”的是，可以更加概括地指代除“生、旦、净”之外的角色，包括孙悟空、猪八戒等化作人形的兽类以及作祭祀之用的妖魔鬼怪等。

不难看出，木偶的头部是整个偶戏的核心，不同的面部特征体现形形色色的人物个性，一个好的偶头师傅甚至能创造一部戏的繁荣。被国际木偶界誉为“木偶之父”的江加走制作的木偶头像，被当作一级文物保管。江加走于上世纪50年代去世。他70年如一日，把从父亲手中学到的50多种木偶头像发展到280余种，其中250种都有名称，他的作品风格独特，形象生动传神，在国际上享有很高声誉。其代表作《媒婆》，被国际上誉为东方艺术珍品。

卓阳萍说，他们博物馆就收藏了一大半江加走制作的木偶头像，这次展览也挑选了其中代表作品进行展出。这些作品虽经岁月洗礼，但依旧栩栩如生，面部表情生动，颜色调和，纹彩美观。

历代木偶名家在这一艺苑之中，演出了一幕又一幕威武雄壮、栩栩如生的活剧来。同时泉州的木偶艺术又以形象生动、制作精美著称于世，而且线位布局合理，线规程序严谨，表演准确、细腻、传神、逼真，富有独特的艺术魅力。不妨走进青铜器博物院近距离观看这场艺术盛宴，本次展览将持续至10月6日。

巧掘途径谋传承

晓燕

“源于汉，兴于唐”，这是人们对木偶戏起源的普遍观点。三国时已有偶人可进行杂技表演，隋代则开始用偶人表演故事，是汉族传统艺术之一，在中国古代又称“傀儡戏”。我们小的时候也喜欢看木偶来表演的戏剧，表演时，演员在幕后一边操纵木偶，一边演唱，并配以好听的音乐，往往陶醉于其中。不同的地区有不同的木偶，比如布袋木偶、提线木偶、杖头木偶、铁线木偶等。

2006年5月20日，木偶戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

有人戏称，5月20日那天进了非遗名录，说明国人对木偶戏的感情非同一般，好像在说“我爱你”，木偶戏”具有一定教化功能和娱乐作用的木偶戏如今渐渐淡出了人们的视线，多年以前麦收之后的场院里呼朋唤友去看木偶戏的热闹劲已经找不到了，但是那些木偶及戏装都保存下来了，成为一种古老的艺术形式写在历史当中。那么现

如今的演艺市场还有没有木偶戏的一席之地呢？作为非遗传承的一个种类，如何焕发生机？

木偶戏《阿凡提的故事》是很多人童年的记忆，乡村的木偶戏更是很多老年人津津乐道的话题。有人创作有人表演有人观看，才能形成市场，从某种程度上说，大众的认知度和参与度的高低对木偶戏的生存至关重要。

有专家提出让简单有趣的木偶戏进校园，巧妙地将木偶戏与课堂情景剧结合起来，从小培养孩子们对木偶戏创作、表演的兴趣，让新生代增加对木偶戏的认知和感情，这或许是这门古老艺术传承下去的路径之一。另外，还可以将新媒体作为新的传播途径，经过图像、音频、动画等先进技术，将木偶戏数字化，以此进行木偶艺术的传播。条件允许的情况下还可以为木偶戏资源建立数据库，以此对资源进行整理和共享，这对于传承木偶戏而言有很大的帮助。